

# MODERNITE POETIQUE D'APOLLINAIRE ?

## I- UN RECUEIL FIDELE A CERTAINES TRADITIONS

### A- Des inspirations anciennes

#### 1- La mythologie gréco-romaine

Orphée est la figure la plus fréquente dans Alcools, Par exemple dans "la chanson du mal aimé", comme Orphée, Apollinaire chante son amour pour une femme malheureusement perdue : "*Dont meurt le bruit parmi le vent*".

On retrouve aussi Icare, une autre figure essentielle de la mythologie. On le retrouve dans le dernier vers du recueil : "Soleil cou coupé" mais aussi dans le poème d'ouverture *Zone*, ou le poème s'ouvre sur le thème de l'aviation : "*Flottent autour du premier aéroplane*". Néanmoins l'auteur interprète le vol d'Icare d'une manière plus positive, plutôt comme la capacité de l'homme à se surpasser, à aller chercher toujours plus haut et plus loin.

#### 2- Des références judéo-chrétiennes

Le poème "Le larron" aborde un épisode de la crucifixion. Il va également faire référence à d'autres événements présents dans l'Ancien Testament tel que Moïse ou le passage de la mer Rouge : "*homme bègue ayant au front deux jets de flamme*".

Le poète s'identifie au Christ. En effet, le poète se sacrifie pour les hommes en mettant en valeur sa souffrance, en la sublimant. L'écriture poétique permet une sorte de résurrection. L'écriture va permettre d'amener l'espoir d'un renouveau, d'une renaissance : "*Il me suffit de tous ceux-là pour me croire le droit/ De ressusciter les autres*".

#### 3- Les légendes rhénanes

Le poème *Nuit Rhénane* est un bon exemple, témoignant de la volonté de l'auteur de se conformer à certaines traditions, les personnages présentés dans ce poème sont des personnages imaginaires : des nixtes, c'est à dire des sirènes. Pour l'auteur, c'est le symbole que les femmes sont dangereuses, et qu'elles peuvent même entraîner la mort.

#### 4- La poésie médiévale

Apollinaire reprend le thème du Moyen-Age avec, par exemple, le "locus amoenus". En effet, ce lieu de confort et de sûreté, ce jardin d'amour, apparaît dans de nombreux poèmes d'Apollinaire ("Aubade chantée à Laetare" "Les colchiques" "Annie"...).

Apollinaire va s'inspirer des formes poétiques médiévales (qui sont fondées sur la musique, chanson) avec la présence de rimes, vers identiques, refrains..."La Chanson du Mal-Aimé", par exemple, contient un octosyllabe et évoque des contes et légendes.

## **B- Des thèmes conventionnels**

### **1- La fuite du temps**

Ce thème est traditionnel du fait que cela soit un topo de l'élégie. De nombreux poètes vont utiliser ce thème dans leurs poèmes, comme Baudelaire, Lamartine...

La fuite du temps et la nostalgie sont des thèmes corollaires dans Alcools. Ils sont présents à travers le symbole des saisons : l'automne présage la mort, la mélancolie.

Ce thème est omniprésent à travers deux éléments: l'eau qui s'écoule (ex: "Le Pont Mirabeau") et les saisons qui se succèdent (ex: "Automne malade", "Mai"). La Seine qui passe sous le "Pont Mirabeau" ou le Rhin dans la section "Rhénanes" évoque l'écoulement inéluctable du temps.

### **2- Les amours perdues**

Apollinaire a écrit de nombreux poèmes inspirés par Annie Playden comme "La Chanson du mal-aimé" ou encore "Annie".

Apollinaire a écrit de nombreux poèmes inspirés par Marie Laurencin comme "Marie". Apollinaire représente l'amour comme douloureux, la femme étant dangereuse.

## **II- MAIS UN RECUEIL EN QUETE DE MODERNITE**

### **A- Des influences artistiques**

#### **1- Les poètes modernes**

Arthur Rimbaud est un poète moderne ayant bousculé les règles de la versification. Il a fait de la poésie une aventure de l'imaginaire et du poète un "voyant": "*Tous les mots que j'avais à dire se sont changés en étoile*".

Paul Verlaine est un poète ayant mis en avant la musicalité du vers impair comme dans son poème "Clotilde". Il a abordé son passage en prison dans de nombreux poèmes ("A la santé").

#### **2- Les peintres avant-gardistes**

Apollinaire a rencontré de nombreux peintres de différents styles et mouvements (Picasso, Delaunay...). Des collaborations vont émerger grâce à ces liens très proches et vont abolir les frontières entre les arts (par exemple Apollinaire va écrire des poèmes en hommage à des peintures de Delaunay, *Les Fenêtres*).

Le cubisme est un mouvement artistique voulant représenter la réalité de manière symbolique et totale. Le cubisme se fonde donc sur une exigence de décomposition, de déstructuration du réel.

La structure générale du recueil peut être qualifiée de cubiste car les 52 poèmes présents dans Alcools se suivent sans ordre, ils sont déstructurés. Avec la superposition des voyages, des

femmes aimées..., le poème se déconstruit avant que l'on assiste à une reconstruction de la vie et des sentiments du poète.

La structure de certains poèmes peut être qualifiée de cubiste car on assiste à un remaniement des poèmes grâce à des collages, des modifications (exemple : le refrain du "Pont Mirabeau" provient de la troisième section du poème "A la santé"). Apollinaire veut donc déstructurer les formes, donner une impression de simultanéité.

## **B- Des thèmes renouvelés**

### **1- La poésie du quotidien**

Apollinaire, dans ses poèmes, intègre des éléments de la vie quotidienne, des choses qu'on pourrait qualifier de "banal" : "*Les laitiers font tinter leurs bidons dans les rues*".

Il nous montre que même les choses qui paraissent "laidies" ont une place dans ce monde et dans la poésie : "*le zinc d'un bar crapuleux*". Il n'est pas dans une représentation poétique traditionnelle avec l'idée d'un monde idéal et d'une beauté parfaite.

### **2- Gout du voyage et de l'errance**

Le voyage est un thème moderne car il s'accorde tout à fait avec le temps d'Apollinaire : la révolution industrielle. C'est une époque où les temps de trajets se raccourcissent, avec l'arrivée des avions, des lignes de chemins de fer. Apollinaire aime errer, que ce soit en déambulant dans des villes, ou sur des trajets en barque.

Dans le poème d'ouverture *Zone*, le poète nous exprime déjà son amour du voyage, il nous parle des villes qu'il a visité : Paris, Nice, Prague, Marseille, Coblenze, Rome, Amsterdam ...

Apollinaire, sans doute immigré, attache une grande importance aux gens du voyage tel que les émigrants, voyageurs, exilés, vagabonds, marginaux, bohémiens, tziganes. On le voit bien à travers certains poèmes comme Le voyageur ou La Tzigane

### **3- Célébration de la ville et de la modernité**

- En quoi ce thème est-il moderne ? La ville est un thème qui, comme le voyage et l'errance, rentre tout à fait dans l'époque d'Apollinaire. En effet dès 1870 on observe que de nombreux éléments viennent changer le paysage urbain : en 1895, c'est l'apparition du cinéma ; en 1889 de la Tour Eiffel, en 1900 du métro... Il célèbre notamment certains monuments de Paris comme la Tour Eiffel ou le célèbre pont Mirabeau.
- Exemple expliqué 1 ? Il y a par exemple, une association de la ville avec le vivant dans le poème "Zone" où la "bergère" du "troupeau des ponts" représente la tour Eiffel, où les enseignes bruyantes sont comparées à des "perroquets"...
- Exemple expliqué 2 ? La modernité est aussi de nombreuses fois abordée, avec l'exaltation d'un monde nouveau. On peut le voir dans le 1er vers du poème "Zone" où il est dit "A la fin tu es las de ce monde ancien". On assiste donc à une volonté de renouveau

de la part d'Apollinaire, qui encourage à se tourner vers le futur afin de faire naître un nouveau monde.

## **C- Une écriture inventive**

### **1- Richesse lexicale**

La richesse lexicale se montre notamment dans les jeux étymologiques. On peut le voir dans le prénom "Rosemonde" avec le vers "Je la surnommaï Rosemonde.../Pour quitter la Rose du monde"

Il y a aussi des néologismes : "le pont des Reviens-t-en" dans "La chanson du mal-aimé" ou encore les "fleurs surmarines" dans "Le voyageur".

Il y a, pour finir, des mélanges de mots rares avec des mots simples. Par exemple, dans "La chanson du mal-aimé" on peut voir les mots les « pauvres gens/ Qui resourient », « un cul de dame damascène » etc...

### **2- Absence de ponctuation**

Apollinaire marque son affranchissement avec les codes classiques et casse ainsi le côté traditionnel de la poésie pour instaurer son propre rythme de lecture, plus fluide, plus libre et donc plus moderne.

### **3- Jeux sur la versification**

- Exemple expliqué de poème à vers régulier ? "La Chanson du mal-aimé" ou "Crépuscule" car tous les vers ont le même nombre de syllabes (ici, ce sont des octosyllabes).
- Exemple expliqué de poème à « vers démontés » ? Le vers démonté est un mètre traditionnel dédoublé en plusieurs mètres de longueurs différentes. Exemple : "Le Pont Mirabeau" est fait (hormis le refrain) de décasyllabes qui ont été "démontés" en deux vers: l'un de 4 syllabes et l'autre de 6 syllabes.
- Exemple expliqué de poèmes en « vers libres » ? Un vers libre est un vers qui n'obéit pas à une structure régulière : ni mètre, ni rimes, ni strophes. Il s'oppose au vers traditionnel. On remarque que les poèmes les plus modernes du recueil sont composés de vers libres : "Zone", "Les colchiques", "Annie"...
- Interprétations de ces jeux sur la versification ? Cela a tout d'abord un effet visuel (image d'une feuille qui tombe dans "Automne malade"), puis un effet de rupture (comme le montre la brutalité du vers court dans "Zone" ("Soleil cou coupé") et pour finir un effet d'heureuse incertitude (on s'interroge).

## **III- UNE OPPOSITION A DEPASSER ?**

## **A- Mélanges et collage**

Explications ?

Le recueil Alcools allie mélange et collage. En effet, le contraste entre la Tour Eiffel et les voitures avec les fées, ainsi que la juxtaposition de styles, thèmes et inspirations rendent l'œuvre d'Apollinaire unique. Ces mélanges, collages (avec un esprit de juxtaposition, avec des confrontations de perspective etc...) permettent de rendre le recueil presque cubiste.

## **B- Une invitation à la liberté**

Explications ?

Apollinaire n'est pas un poète révolutionnaire comme le seront après lui les surréalistes qui sauront lui rendre hommage, mais voudront se libérer complètement des règles et des normes, de l'art, de la raison, de la morale, de la politique. La notion de liberté prend une place majeure dans le recueil. Apollinaire invite à la liberté : chacun est libre de transgresser les formes fixes de la poésie, les vers, afin de surprendre le lecteur, de le choquer. Cette esthétique de surprise est au cœur de "l'esprit nouveau".

## **C- UN DESIR DE RENAISSANCE**

○ Explication ?

Apollinaire souhaite reconstruire, il y a un désir de renaissance. Il va chercher la possibilité d'un avenir jusque dans le passé.

○ Lien possible avec le mythe d'Orphée ?

Dans « La Chanson du mal-aimé », on assiste à un renouveau. Etant persuadé qu'il n'y a pas d'amour heureux, Apollinaire nous montre que la mélancolie de la perte de l'amour peut quand même se transformer en joie de la création : "Je me souviens d'une autre année / C'était l'aube d'un jour d'avril / J'ai chanté ma joie bien-aimée / Chanté l'amour à voix virile / Au moment d'amour de l'année"

○ Lien possible avec le poème « Le brasier » ?

Dans le poème "Le brasier", de nombreux mots font échos à la douleur, la souffrance ("morts", "saigné") mais cela est symbole de renouveau. En effet, dans le poème on peut voir les allusions aux éléments (l'eau, le feu...) et on peut aussi voir des mots mélioratifs tels que "renaissance" ou encore "vie".

○ Lien possible avec la structure du recueil ?

On assiste à une renaissance à la fin du recueil. En effet, l'alcool triste est devenu ivresse joyeuse. On assiste à un chant de la vie, comme le montre le poème "Vendémiaire" qui s'achève au lever du jour, avec l'aurore qui vient participer à la force de renouvellement

présente dans la parole poétique : « Les feux rouges des ponts s'éteignaient dans la Seine /  
Les étoiles mouraient le jour naissait à peine ».